

Resumen

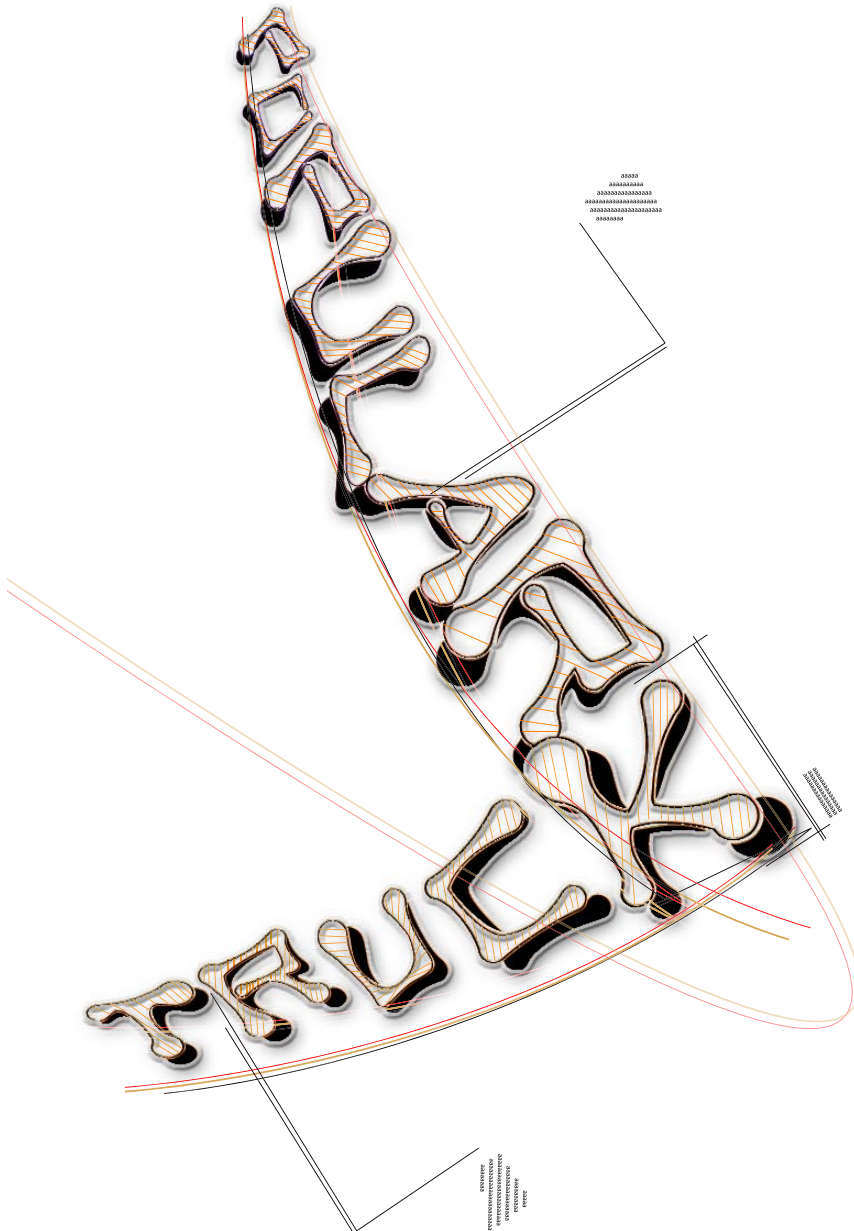
El proyecto surge del afán de investigar el origen de la tipografía popular, cual es su inspiración o cuáles son sus fundamentos teóricos y de esta manera determinar las características para que una letra pueda ser considerada popular, y a partir de los resultados de esa investigación, poder formular un tipo de letra que guarde relación con la letra popular y que pueda ser utilizada en medios digitales.

Índice de contenidos.

Estudio y análisis de la tipografía popular la tipografía popular	pg.8
El rotulador popular.	pg.8
El rotulador y sus procedimientos.	pg.9
Aplicaciones de la tipografía popular en los transportes de carga.	pg.11
Análisis morfológico de la tipografía popular aplicada en los trasportes de carga.	pg.12
Características funcionales de la tipografía.	
Anatomía de la letra.	pg.14
Proceso para el diseño tipográfico.	pg.18
El kerning.	pg.19
Hinting	pg.21
Clear Type	pg.21
Fuentes digitales	pg.22
TrueType (TT)	pg.22
PostScript (PS1)	pg.24
OpenType	pg.25

Conceptualización del diseño	pg.26
Propuestas iniciales de diseño tipográfico.	pg.27
Propuesta Final	pg.29
Las mayúsculas	pg.29
Los números	pg. 30
La puntuación	pg.31
Signos Diacríticos	pg.32
Fuente tipográfica true type de 40 caracteres.	pg.33
Popular truck negrita	pg.33
bibliografía	pg.35
anexos	pg.36

A mi familia que de alguna manera, implícita o explícita siempre estuvieron ahí.

Titulo y Abstract del proyecto.

Análisis morfológico de la tipografía popular aplicada en los camiones de carga, para la creación de una fuente tipográfica de 40 caracteres.

El proyecto surge del afán de investigar el origen de la tipografía popular, cual es su inspiración o cuáles son sus fundamentos teóricos y de esta manera determinar las características para que una letra pueda ser considerada popular, y a partir de los resultados de esa investigación, poder formular un tipo de letra que guarde relación con la letra popular y que pueda ser utilizada en medios digitales.

Objetivo general

Estudiar los elementos morfológicos de la tipografía popular.

Objetivos específicos

- 1.- Rescatar la expresión formal de la tipografía popular.
- 2.- Tener un primer acercamiento al diseño tipográfico.
- 3.- Diseñar una fuente TrueType de 40 caracteres, para su aplicación en medios digitales

Antecedentes

La tipografía popular se trata de un medio de comunicación, aceptado por el sector social donde es creada y hacia donde está dirigida, por lo tanto esta tipografía innegablemente es una forma de expresión popular, que mantiene un estilo y estética particular.

Lo maravilloso es que estas manifestaciones gráficas a la cual nos referimos no están presentes solo en nuestro país o localidad, sino que se trata de un fenómeno social presente en cada país de Latinoamérica, con características similares en cada nación, que hacen que este tipo de gráficas se relacionen entre sí.

La tipografía popular se ha mantenido desde hace muchos años, ha estado presente en la ciudad de Cañar mucho antes que el diseño. Las personas que se encargan de este tipo de trabajo son conocidos como rotuladores y hacen de este oficio su forma de vida.

La técnica que utilizan para plasmar la tipografía es una característica importante de la tipografía popular, siendo esta manual, con brocha o pincel y artesanal con plantillas, soplete. Este sistema gráfico ha cumplido satisfactoriamente con la necesidad de comunicación y de estética para la que es utilizado.

Actualmente se sigue manteniendo el uso de esta tipografía manual, en los letreros y sistemas de transporte, esta representación urbano-popular sigue en vigencia, porque existe aún un mercado que consume y que requiere de este tipo de gráfica.

La tipografía popular

“Lo popular tiene que ver con lo masivo, con aquello distante a lo académico, con lo bastardo, lo mezclado, lo sucio, lo imperfecto, lo callejero, lo barato, etc.”¹

La tipografía popular en si no tiene por objetivo la creación de nuevas familias tipográficas, la mayoría de las letras analizadas provienen de tipografías convencionales, es decir, la mayoría de las letras usadas, son basadas en fuentes tradicionales, ¿entonces como se convierte esta tipografía en popular?, esto sucede a través de los detalles del dibujo o el coloreado de la brocha entre otras condicionantes, de esta manera las tipografías originales son alteradas a tal punto que se crea un nuevo tipo de letra.

Las letras populares están concebidas como una herramienta que tiene por fin cumplir con dos objetivos específicos, primero el de comunicar un mensaje, condición básica que consciente o inconscientemente es cumplida por los rotuladores populares, el segundo objetivo claro e innegable de esta tipografía es la expresión formal, por eso la importancia que se dan a los detalles y a la composición

El rotulador popular.

“Hay culturas que no escriben, pero no hay ninguna que carezca de algún medio siquiera rudimentario de expresión gráfica.”²

La gráfica popular en todas sus variaciones, letreros, vallas, sistemas de transporte, etc. son generadas por personas que tienen en sí mismos un poco de artistas y publicistas, individuos desconocidos que se han dedicado a la labor de adornar los camiones y cualquier soporte imaginable de la ciudad y del pueblo en donde subsisten, satisfaciendo de esta manera la demanda generada por la clientela variada que acuden a ellos.

Ocultos bajo varios nombres que el gentío a tomado para denominar a este tipo de artesanos, como: “maestro”, “pintor”, “letrista” y el más conocido y acertado a mi criterio el de “rotulador “. Los rotuladores son los creadores de estas expresiones populares que se encuentran en los

populares y que se han vuelto característicos de las mismas, como dibujos realistas o iconográficos de situaciones cotidianas, otro elemento particular y en donde se encuentra toda la riqueza formal de esta gráfica sería la tipografía realizada a mano alzada o con elementos artesanales, con plantilla y soplete.

El rotulador artesanal se forma a partir de un conocimiento informal, en una relación aprendiz-maestro, el rotulador popular aprende su oficio también a base de experiencias adquiridas durante su trabajo y el empeño por mantener con exactitud lo que sabiamente le supieron enseñar

El oficio del rotulador popular es creativo, porque cuenta con soluciones rápidas y efectivas cuando se presentan diferentes problemas, como distintos requerimientos del cliente, a la vez que mantiene la tradición y estilo gracias a las repeticiones casi invariables de su trabajo.

En general la mayoría de rotuladores populares, carecen o no tienen presentes las pautas que regulan el uso de la tipografía y sus elementos estructurales o estilísticos, En la mayoría de ejemplos de tipografía popular encontrados se denota una letra de tipo básico, pero gracias a la aplicación del color y a los detalles finales expresa una extraordinaria diversidad, en algunos casos los rotuladores pintan la letra con colores planos o con degradados, en otros la letra final tiene una continuación de efectos que le dan a la letra una visión en relieve bajo o alto, la letra puede ser light, normal o gruesa, esto con el propósito de adaptarse al soporte que va a ocupar, estas modificaciones son aplicadas según la necesidad que el rotulador popular tenga, la mutabilidad de letra solo es posible a la técnica y a la experiencia que el rotulador tiene, dando como resultado final una buena legibilidad, claridad y simplicidad en el mensaje

El rotulador popular y sus procedimientos.

El proceso que el rotulador utiliza a simple vista parece sencillo, pero supone un proceso sistemático de trabajo mucho más complejo.

El primer paso es el encargo del trabajo por parte del cliente, en este paso el rotulador conversa con el cliente, el cual decide en donde va a ser plasmada la tipografía, aquí se determinan las características que debe tener la letra a utilizar, los colores, medidas, etc. todas las exigencias que el cliente pueda tener.

El boceto sería el siguiente paso, aunque hay rotuladores que omiten esto y dibujan directamente sobre el soporte con un lápiz fuerte para tener una primera idea de cómo va quedar el trabajo. Otros rotuladores artesanales son más metódicos en este sentido, pues dibujan cada letra con regla sobre cartulina preferentemente, ya que cualquier material rígido puede servir como plantilla, es importante señalar que para esta técnica artesanal de diseño con plantilla es necesario de un “puente” para que las letras que contengan una contraforma se mantengan sujetas a la plantilla, caso contrario para no necesitar el puente necesitaríamos colocar de forma independiente dos plantillas uno que marque la forma externa de la O y otra que permita que la contraforma de la O no se pinte, las letras que contienen una contraforma son una A, una R, una P, etc., aunque algunos rotuladores prefieren a veces utilizar un puente en todas las letras para que el diseño tenga una mayor unidad, este es un detalle constructivo del rotulador popular muy importante.

Luego de haber compuesto la letra sobre la cartulina, la siguiente etapa en el procedimiento del rotulador es el corte de dicha plantilla, para este procedimiento utiliza una cuchilla o estilete, y es debido a la vasta experiencia que los rotuladores tienen que este procedimiento lo realizan únicamente a pulso sin necesidad de reglas ni guías.

Luego cuando esta lista la plantilla viene el pintado o coloreado, la concreción de la pintura se puede hacer a mano o con la utilización de herramientas como el soplete. Ese uso del color es una de las características primordiales de la tipografía popular.

El pintado entonces se realiza a base de una serie de niveles que el rotulista determina, pintando primero uno, seguido de otro, etc. El resultado es una combinatoria de matices que en muchos casos imitan efectos de degradado, de transición entre colores, relieves etc., la técnica de pintura con soplete permite que la gráfica pueda contener de uno a tres colores, dependiendo de las exigencias y gustos del cliente, la técnica que se utiliza para plasmar los colores es relativamente fácil, se utiliza un color base, que lo satura en su totalidad en el diseño, luego de esto viene un color más brillante, a este color lo pasa desde la mitad de la plantilla, así ya se tiene dos colores, para el color final solo se pasa el soplete por las puntas de la plantilla, de esta manera se consigue el diseño final

Por lo que respecta, a los dibujos, sombras o contornos de las letras se usan pinceles o brochas de menor grosor, llegando a usar cerdas pequeñas en dibujos muy detallados.

Aplicaciones de la tipografía popular en los transportes de carga.

“La producción gráfica ocupa un lugar privilegiado en el corazón mismo de la cultura. Todas sus manifestaciones constituyen instrumentos específicos de transmisión de mensajes, hay culturas que no escriben; pero no hay ninguna que carezca de algún medio, siquiera rudimentario, de expresión gráfica”³

La tipografía popular aplicada en los camiones de carga deviene en una gráfica identificadora y de expresión de este sistema de transporte, el uso de esta gráfica es casi generalizado, el 90 por ciento de estos camiones se encuentran coloreados con este tipo de representación.

La tipografía popular aplicada en estos camiones, a más de ser una forma de decoración, constituye un emblema para que la gente pueda identificar de qué tipo de transporte se trata. Trans. Comercial es el mensaje que en general contienen estos camiones, siendo de menor tamaño la abreviación trans. y la palabra comercial de mayor tamaño y jerarquía, aunque a veces el mensaje varíe, la estética se mantiene, haciendo que la plaza de ganado de la ciudad de Cañar se cubra de diferentes matices.

Análisis morfológico de la tipografía popular aplicada en los trasportes de carga.

El análisis morfológico nos brinda los elementos necesarios para poder comenzar con el diseño de una nueva tipografía, también para identificar las características que verdaderamente hacen que una letra pueda ser considerada popular.

La forma de la letra popular es irregular la mayoría de las letras populares tienen vértices redondeados y brazos curvos, con detalles de construcción que denotan lo empírico y lo rústico, una característica que tienen la letra popular es la adición de puentes, este es un detalle de construcción que puede definir la forma de una letra, este detalle aparece en las letras que tienen una contraforma o espacio interior, aunque algunos rotuladores eliminan este detalle de construcción en una etapa posterior.

En la mayoría de ejemplos analizados, el color es un elemento muy importante, en igual proporción existen letras con un color principal o dos colores principales, considerando como colores principales a los que forman parte principal de la letra y como colores secundarios a los colores que aparecen en saturaciones más pequeñas, en los detalles y sombras.

La sombra es un elemento expresivo de la tipografía popular, se encuentra en casi todas estas letras, a veces la sombra puede ser de un color o varios colores, por lo general el detalle de la sombra es de estilo rústico por su mal acabado, es decir se notan los trazos del pincel o de la brocha aplicada por el rotulador.

La sombra es aplicada a veces con criterio, es decir tiene un punto de luz fijo que se proyecta desde un ángulo identificable, en otros casos no existe un criterio técnico para aplicar la sombra, y por lo tanto esta es irregular y discontinua y en algunos casos acaba en forma de punta.

De acuerdo a este análisis podemos ver que las características propias de la tipografía popular son la espontaneidad, vitalidad, improvisación, y los detalles imperfectos que les acompañan

1 Luis Rojas, José Soto, ensayo, “proyecto rescate de tipografías urbano

populares Chilenas”

2 America Sanchez, “Barcelona Gráfica”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001

2Revista Tipográfica N° 47, abril, mayo, junio 2001, págs. 10-17

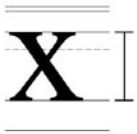
Anatomía de la letra.

“Un alfabeto es un sistema de formas equilibrado entre unidad y variedad. Los caracteres individuales deben ser diferentes y, sin embargo, tiene que estar relacionados entre si, tanto en su forma como en su construcción”¹

Es importante conocer las partes de las letras para tener un acercamiento a la estructura de las mismas. Existen varios términos a los cuales se recurren para designar los rasgos de las letras, en esta clasificación utilizaré los términos más conocidos y especializados. Algunos términos que se utilizan en esta clasificación, se asemejan a los utilizados para describir las partes del cuerpo, de esta manera una letra puede tener brazos, orejas, cuello.

A pesar de todo, los términos para denominar las partes de las letras no son estandarizados y varían en algunos libros de tipografía.

Altura de la “x”: Altura de las letras de minúsculas, sin contar los trazos ascendentes y descendentes.

Anillo: Trazo curvo que encierra el blanco interno en letras tales como la ‘b’, ‘p’ o la ‘o’

Ápice o Vértice: es la Unión de dos astas en la parte superior de la letra.

Apófige: Unión del trazo de una letra con su remate. Puede ser recta o curva.

Asta: es el trazo que puede ser vertical u oblicuo, es el rasgo más característico de la letra, define su forma esencial.

T V

Asta ascendente: Son los trazos de las letras minúsculas que sobresalen por encima de la altura de la x

b d

Asta descendente: Asta de las letras minúsculas que sale por debajo de la línea base.

p q

Asta ondulada o Espina: este es el rasgo principal de la S

S

Barra, perfil o filete: el trazo horizontal o diagonal que une dos astas.

A e H

Brazo: Trazo horizontal o diagonal que surge de un asta vertical.

E F Y

Bucle o panza: es el trazo curvo que encierra una contraforma, puede ser abierto o cerrado.

d p q

Cuadratín: es la anchura o grosor de un carácter

Cola: Prolongación inferior de algunos rasgos.

Contraforma o Contrapunzón: Espacio interno de una letra total o parcialmente encerrado.

Cruz o Travesaño: el trazo horizontal, que cruza por algún punto del asta principal.

Cuello: Trazo que une la cabeza con la cola de la g.

Espolón: Extensión que articula la unión de un trazo curvo con otro recto.

Florituras: una floritura es un adorno que sustituye a un remate.

Gota, lágrima o botón: Final de un trazo que no termina en una gracia o remate, sino con una forma redondeada.

a f

Hombro o arco: el trazo curvo que no forma parte de un bucle y sale del asta principal de algunas letras pero sin cerrarse.

h n

Ligadura: el carácter formado por la combinación de dos o más letras.

fi fj ft

Línea de base: la línea imaginaria que define la base visual de las letras, Por regla general, todos los caracteres están alineados por la línea base aunque existen algunas tipografías con los caracteres no alineados con fines ornamentales o expresivos.

aT

Modulación: es la orientación de la letra, según indica el trazo fino en las formas redondas, el ángulo puede ser vertical o con diversos grados de inclinación.

O

Ojal: en algunas tipografías es el bucle creado en el descendente de la g minúscula.

g

Oreja: el trazo que se extiende más allá del trazo situado en la cabeza de la g de caja baja

Serif, remate o gracia: el pie en ángulo recto u oblicuo que se halla al final del trazo, es un resalte ornamental que no es indispensable para la definición del carácter, habiendo alfabetos que carecen de ellos (sans serif).

Uña o Gancho: Final de un trazo curvo o diagonal que no termina en remate, sino con una pequeña proyección de un trazo.

Proceso para el diseño tipográfico.

No existe un sistema de pasos generalizado para el diseño de tipografía, las metodologías de creación tipográfica dependen del diseñador mismo, aunque para conseguir un mejor diseño tipográfico se debe tomar en cuenta algunas pautas técnicas y conceptuales.

La iniciativa para crear una fuente nueva puede ser esencialmente personal, o ser parte de una investigación como en este caso, muchas de las veces el afán que se esconde detrás de una fuente nueva puede ser puramente estético o de experimentación. Cualquiera sea el caso de motivación para el diseño primero se lo debe conceptualizar, es decir tener una base teórica de los motivos de la formas y de su diseño, el siguiente paso consistiría en concretar algunas letras claves, para de esta manera establecer las proporciones y personalidad de una fuente.

En el diseño tipográfico es dificultoso alterar la forma de una letra sin disminuir su legibilidad. No obstante dentro de las formas ya establecidas

existen aun varias posibilidades de modificar su estructura.

Los bocetos de las primeras letras pueden ser hechos de forma manual o digital, pero es recomendable para los diseñadores menos experimentados dibujar a mano las características principales de la tipografía, ya que las curvas armónicas como de la S son difíciles de lograr con puntos de ancla, aunque en este caso personal las formas irregulares y menos definidas son las que caracterizan la letra popular, pero en todo caso a veces las limitaciones tecnológicas impiden determinadas opciones visuales.

Cuando se definen el diseño de algunas letras, es necesario hacer pruebas de legibilidad con unas palabras u otras, una palabra utilizada habitualmente es “hamburgefontsv” ya que contiene las letras empleadas con mayor frecuencia, en los programas de edición de tipografía como Fontlab esta palabra ya viene predeterminada como una opción.

Cuando se ha terminado la importación de archivos a un programa de edición y creación de fuentes, es necesario determinar el espaciado, el mismo se define automáticamente en el software mediante la determinación de los entornos izquierdo y derecho de cada letra, en este caso de diseño tipográfico todos los caracteres tienen la misma anchura o cuadratín, es decir su espacio es el mismo, por ser una fuente monoespaciada.

En otros tipos de fuentes tipográficas si se debe determinar el espaciado de forma metódica, ya que los caracteres con lados abiertos o diagonales son problemáticos, es por eso que sus estructuras deben ampliarse hacia el espacio de las letras lindantes para evitar feos espacios blancos, este proceso se llama kerning el cual hablaremos con más detenimiento en el siguiente capítulo.

El kerning.

“El kerning, ajusta el espacio entre dos caracteres para compensar sus formas adyacentes. Una letra minúscula después de una T mayúscula aparecerá demasiado lejos debido a todo el espacio blanco bajo el brazo de la T, el kerning restaura el ritmo natural del espaciado entre caracteres”.

2

Cada carácter de una fuente tipográfica contiene un espacio lateral que está determinado por el diseñador de fuentes, es decir la anchura total de un carácter no solo comprende a la letra sino también este espacio lateral.

Los entornos de las letras por si solos no solucionan el color o manchas de una tipografía, por ejemplo la pareja de letras formadas por Ty necesita un espaciado menor que el normal, porque el espacio que se crea con un espaciado normal genera un blanco extraño e ilegible. El kerning es entonces la herramienta que se encarga de localizar estos pares de letras difíciles, alterando los blancos entre los caracteres de una tipografía, es decir la regulación manual o automática del espacio horizontal entre las letras de un texto, para cuando dos de estos caracteres se encuentran demasiado juntos o separados, de esta manera facilitando la lectura del texto.

Las líneas demasiado sueltas producen discontinuidad en la lectura, mientras que las demasiado apretadas hacen que sea difícil distinguir las mínimas unidades de las letras.

Debemos recordar que el kerning no es lo mismo que el tracking, el tracking ajusta el espacio entre caracteres, abriéndolo cuando se trata de cuerpos pequeños y cerrándolo cuando se trata de cuerpos grandes, con lo que se consigue alterar la densidad visual del texto. Como regla general, cuanto más grande sea el cuerpo más apretado debe ser el tracking.

En los programas de edición tipográfica como en el fontlab o fontographer los ajustes del kerning se dan de forma automática, pero también los diseñadores de tipos pueden especificar desplazamientos muy precisos del espaciado para cualquier número de pareja de letras, sabiendo que una fuente moderna puede tener entre 300 y 500 parejas de letras con kerning

El ajuste del kerning no sólo se da entre letras, sino también entre palabras, puede darse igualmente entre letras y signos de puntuación.

El kerning es un apoyo y una mejora del espaciado inicial, pero una tipografía bien diseñada debería componerse de modo adecuado incluso sin kerning, las fuentes más uniformes como las monoespaciadas exigen

menos de esta herramienta.

Hinting

Una técnica que se puede aplicar a las fuentes tipográficas destinadas para pantalla es el Hinting, este proceso es necesario para las fuentes que necesitan funcionar en dispositivos de baja resolución o en tamaño pequeño.

Estas son instrucciones de programación agregadas a una fuente, que altera los contornos de un carácter, asegurando los píxeles óptimos para que esta sea vista en pantalla, mediante estas instrucciones el carácter también puede ser impreso en soportes de media o baja resolución, conservando su legibilidad y características esenciales.

La tecnología del Hinting se basa en guardar las características principales de cada carácter en tamaño normal, para cuando el texto se encuentre en un tamaño reducido o de baja resolución, el software mostrara la versión optimizada del carácter, siendo distinta de la que resultaría al escalar el tipo.

El Hinting es una ayuda para el diseño de tipos modernos ya que su instrucciones de programación hace que la fuente diseñada pueda ser vista en cualquier tipo de soporte digital y de igual manera impreso, haciendo más funcional el tipo de letra.

ClearType

“ClearType es una pequeña modificación que se puede hacer en Windows y que facilitará la lectura en pantalla suavizando ligeramente el contorno de las letras que se muestren en la pantalla”³

Al suavizar el contorno de las letras se consigue que el texto en pantalla sea más detallado y por lo tanto más fácil de leer por largos periodos de tiempo sin producir fatiga visual y mental, está pensado para ser utilizado en tipos digitales y funciona en monitores LCD, de pantalla plana, equipos móviles y dispositivos de mano más pequeños.

El ClearType fue creado para trabajar con tecnología LCD, que conserva píxeles específicos en lugares específicos. El ClearType aprovecha

menos de esta herramienta.

Hinting

Una técnica que se puede aplicar a las fuentes tipográficas destinadas para pantalla es el Hinting, este proceso es necesario para las fuentes que necesitan funcionar en dispositivos de baja resolución o en tamaño pequeño.

Estas son instrucciones de programación agregadas a una fuente, que altera los contornos de un carácter, asegurando los píxeles óptimos para que esta sea vista en pantalla, mediante estas instrucciones el carácter también puede ser impreso en soportes de media o baja resolución, conservando su legibilidad y características esenciales.

La tecnología del Hinting se basa en guardar las características principales de cada carácter en tamaño normal, para cuando el texto se encuentre en un tamaño reducido o de baja resolución, el software mostrara la versión optimizada del carácter, siendo distinta de la que resultaría al escalar el tipo.

El Hinting es una ayuda para el diseño de tipos modernos ya que su instrucciones de programación hace que la fuente diseñada pueda ser vista en cualquier tipo de soporte digital y de igual manera impreso, haciendo más funcional el tipo de letra.

ClearType

“ClearType es una pequeña modificación que se puede hacer en Windows y que facilitará la lectura en pantalla suavizando ligeramente el contorno de las letras que se muestren en la pantalla”³

Al suavizar el contorno de las letras se consigue que el texto en pantalla sea más detallado y por lo tanto más fácil de leer por largos periodos de tiempo sin producir fatiga visual y mental, está pensado para ser utilizado en tipos digitales y funciona en monitores LCD, de pantalla plana, equipos móviles y dispositivos de mano más pequeños.

El ClearType fue creado para trabajar con tecnología LCD, que conserva píxeles específicos en lugares específicos. El ClearType aprovecha la

ventaja de la posición fija de los píxeles para activar y desactivar fracciones del píxel.

El software ClearType mejora la resolución mediante la activación y desactivación de cada uno de los tres colores en el píxel. El sistema operativo Windows incluye nuevas fuentes diseñadas para funcionar con Clear type, incluidas Constantia, Cambria, Corbel, Candara, Calibri y Consolas, pero también se puede bajar el software del internet en el sitio de Microsoft y utilizarlo en cualquier tipo de fuente.

Fuentes digitales

“la tecnología digital con sus opciones de deshacer y guardar como, permite al estudiante de tipografía poner a prueba las reglas hasta su completa destrucción, en cuestión de minutos, aunque le llevara algo mas de tiempo el análisis necesario del porque de esa destrucción”.⁴

Las fuentes digitales son aquellas letras vectoriales que pueden escalarse sin problema de pérdida de calidad independientemente de la resolución, existen formatos de fuentes digitales como lo son TrueType, PostScript y OpenType.

Estos formatos de fuentes están listos para ser reconocidos en la mayoría de sistemas operativos, la forma de almacenamiento de cada formato de fuente digital varia, es decir una fuente TrueType se almacena en un solo fichero, mientras que un archivo PostScript se almacena en dos ficheros apartados, esto es porque el un fichero guarda información acerca de su visualización en pantalla, además de indicar el espaciado de los caracteres, el otro fichero guarda información para la correcta impresión del tipo.

Los software de diseño y de autoedición permiten controlar las fuentes digitales con mayor facilidad, es decir se puede alterar su tamaño, grosor, inclinación, etc. En fin el tipo digital permite el diseño con mayor calidad.

TrueType (TT)

Las principales ventajas de una fuente TrueType, consisten en que las

fuentes de pantalla y de impresora se crean a partir de una fuente de contorno maestra, además de poder imprimirse en cualquier impresora, no únicamente en máquinas PostScript”.⁵

La tecnología de fuentes TrueType es un archivo de fuente vectorial que se ajusta a la escala deseada, también sirve para impresión, funciona en la mayoría de sistemas operativos como Windows y Mac System..

La característica más importante de una fuente TrueType es que da a los diseñadores mayor control sobre la forma de los caracteres en cuerpos pequeños y como se muestran en la pantalla, obteniendo así mayor legibilidad en la pantalla.

Cada fuente TrueType contiene sus propios algoritmos para convertir los trazos en mapas de bits. El lenguaje de nivel más bajo insertado dentro de la fuente TrueType permite una flexibilidad ilimitada en el diseño.

Otra ventaja de las fuentes TT sobre las PS1 está en el hecho que las TT permite mejores Hinting. En efecto, los «Hinting» de las fuentes TT además de poder hacer todo lo que hacen los de las fuentes PS1 están definidos por unas instrucciones más flexibles que incluye controles diagonales y movimiento específico de puntos para aumentar la legibilidad.

PostScript (PS1)

“Es un lenguaje de descripción de página (PDL) que codifica la información referente al tipo, tamaño, disposición, etc.”⁶

El formato de fuente PostScript describe todos los elementos de una página: textos, logotipos, imágenes, etc. para texto, PostScript emplea sus propias fuentes digitales llamadas fuentes PostScript y que consisten en dos tipos de archivos: las fuentes de pantallas o bitmap y las de impresión u outlines.

El concepto PostScript se diferenciò, fundamentalmente, por utilizar un lenguaje de programación completo, para describir una imagen de impresión.

OpenType

Este es un formato que se ha desarrollando por Adobe y Microsoft, que combina las tecnologías de las fuentes TrueType y PostScript.

OpenType es una extensión del formato de fuentes TrueType, que agrega el soporte para las fuentes PostScript. Este formato junto con los sistemas operativos permite al usuario una manera más sencilla de instalar y usar las fuentes, ya sea que estas contengan los “contornos” TrueType o PostScript.

OpenType también se les conoce como fuentes TrueType Open v. 2.0, la información PostScript incluida en las fuentes OpenType puede ser rasterizada directamente o convertida a un contorno TrueType para su procesamiento, dependiendo del rasterizador que se ha instalado en el sistema operativo que se utiliza. Los desarrolladores de fuentes pueden utilizar el contorno que más les convenza para trabajar, sin tener que preocuparse por las limitantes de uso que tenían antes.

(citas)

1 Karen Cheng, “Diseñar tipografía”, editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2006

2 James Felici, “the complete manual of typography”, Estados Unidos, 2003

3 <http://www.blogoff.es/2006/07/10/reduce-la-fatiga-visual-con-cleartype/>

4 David Jury, “Que es la tipografía”, Editorial Gustavo Gili SL, Barcelona 2007

5 Christopher Perfect, “Guía completa de la tipografía”, Blume, Barcelona, 1994

6 ibídem

Conceptualización del diseño

“El diseño tipográfico es a la vez proceso y producto; una combinación creativa de práctica comunicativa y teoría estética. Comienza con la selección y la disposición de elementos tipográficos para comunicar un mensaje, y finaliza con una composición en el espacio bidimensional”¹.

Es esta etapa de conceptualización la investigación y el análisis morfológico orienta el curso del diseño, es entonces a partir de los resultados obtenidos en el análisis desarrollar la propuesta tipográfica, tomando en cuenta puntos importantes o de referencia que va a poseer la tipografía.

- Va a ser una fuente tipográfica no para lectura de textos corridos, sino para títulos, es decir “Tipografías orientadas a la composición de textos breves. Su función principal es jerarquizar la información de lo que la circunda”².
- Va a contener 40 caracteres, letras mayúsculas, números, signos diacríticos y signos de puntuación.
- El espacio del cuadratín será el mismo para cada carácter, sabiendo que la letra popular es una letra mutable que se adapta a cualquier soporte y tamaño, de esta manera va a ser una fuente monoespaciada.
- Va a ser de formato digital TrueType, para su correcta visualización y funcionamiento en cualquier sistema operativo.

A partir de estos parámetros entonces podemos determinar qué es lo que vamos a buscar en el diseño, la característica más importante de la letra es su aspecto rustico, la letra popular es hecha a mano y su acabado no es perfecto, esto se refleja en la forma, por lo que esta debe ser irregular, es decir los vértices de la letras deben estar modificados y ser estos los puntos identificadores de la nueva tipografía.

Otro punto importante obtenido en el análisis es la utilización de la sombra, la intención de que la letra popular resalte del soporte dándole esa tridimensionalidad, es por eso que la letra a diseñar va a contener una sombra orientada hacia el lado derecho de la letra con un punto de luz

izquierdo superior, tratando que la sombra sea irregular en cada letra.

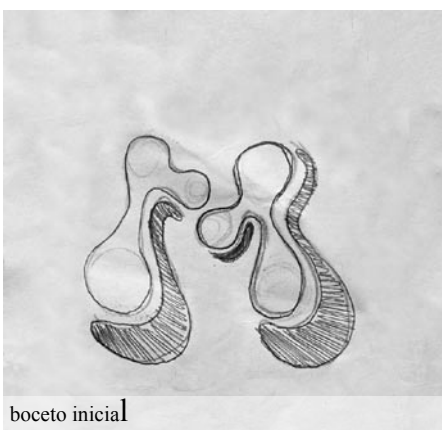
En cuanto al color las limitaciones tecnológicas y de manejo de software, permiten únicamente una letra en blanco y negro, con estos dos colores se tiene que manejar la nueva tipografía, es por eso que la letra va a tener un cuerpo blanco y la sombra va a ser negra, para que esta se diferencie del cuerpo de la letra.

Propuestas iniciales de diseño tipográfico.

En la primera propuesta utilizo circunferencias de diferente radio en los vértices de la letra para poder encontrar la forma irregular que estaba buscando

En esta propuesta de diseño tipográfico se toma como elemento formal lo puentes utilizados por el rotulador popular, se considera utilizar el puente en todos los caracteres de las fuente, aunque se termina decidiendo únicamente utilizar este detalle constructivo en los caracteres que contienen una contraforma, ya que los puentes puede causar ilegibilidad en tamaño menores de texto.

En esta propuesta se toma especial detalle al acabado rustico de la letra popular.

MAYÚSCULAS
 A B C D E F G H I J K L
 M N O P Q R S T U V W X Y Z
 NÚMEROS
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 SIGNOS DE PUNTUACIÓN
 . , !
 & %
 SIGNOS DE ACENTUACIÓN
 Á É Í Ó Ú

Por cuestiones de legibilidad y estética se decide estilizar la forma de la letra, también mantener un orden de construcción, es decir utilizar un cuadratín para la sombra y otro para la forma de la letra, así la letra mantiene un orden y también una irregularidad en su forma

Se estiliza también la forma de la sombra haciendo que esta termine mas en punta, se elimina el detalle del pincel, que hacia ilegible a la fuente y demasiada cargada para su fácil utilización en medios digitales.

MAYÚSCULAS

A B C D E F G H I J K L

M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

NÚMEROS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SIENOS DE PUNTUACIÓN

.,:

¿ ? ! ;

SIENOS DIACRÍTICOS

Á É Í Ó Ú

Propuesta final

En esta etapa de diseño se cuenta ya con la forma final de la letra, entonces ahora es necesario corregir las letras y números que rompen con la armonía de la forma como en este caso la letra D o el número 2.

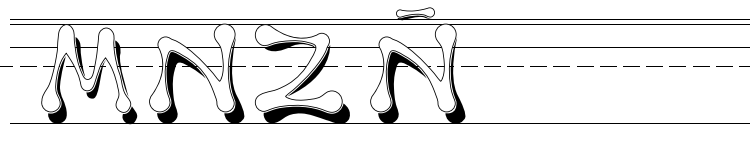
Ya con las características y bases que orientan correctamente a la nueva tipografía es necesario comenzar a dar los toques finales a las letras mayúsculas, que tendrán las características estructurales y de construcción que sirven para el diseño de la familia completa.

La propuesta final es fruto de la toma de varias decisiones durante el proceso de diseño

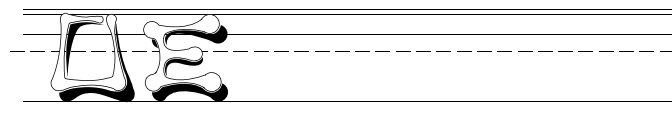
Las mayúsculas

Existen grupos de letras que guardan características estructurales y de construcción similares, es por eso que en el proceso de diseño se lo va llevar a cabo por grupo de letras.

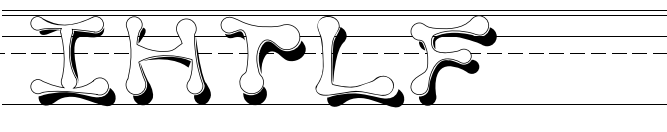
La M, N, Z y la Ñ.

La O y la E.

La I, la H, la T, la L y la F.

La S, la C y la G.

SCE

La U y la J

UJ

La D, la B, la R y la P.

DBRP

La Q

Q

La V, la A y la W.

VAW

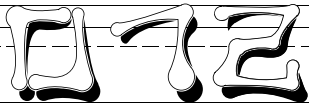
La K, la X y la Y.

KXY

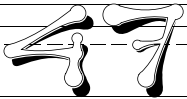
Los números

Para el diseño de los números se toman en cuenta los mismos criterios que en los de las letras mayúsculas, cada número ocupa un cuadratín similar.

Los números 0, 1 y 2

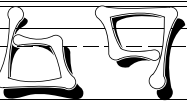
Los números 4 y 7

Los números 3 y 5

Los números 6 y 9

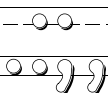
El numero 8

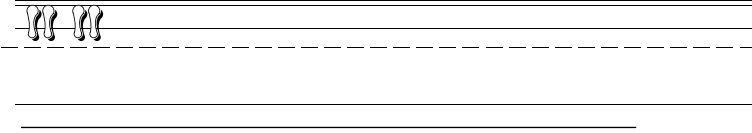
La puntuación

La puntuación sirve para guiar la lectura y significado de los mensajes, es necesario buscar que el diseño tipográfico cumpla este objetivo.

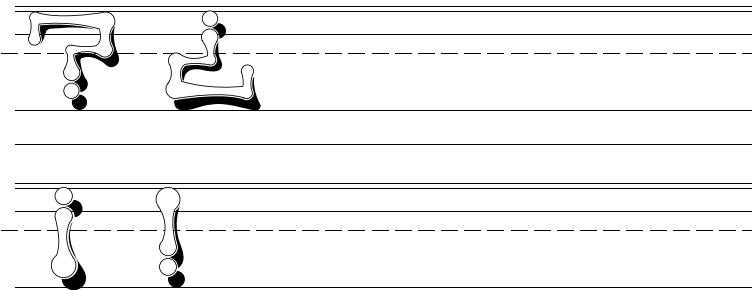
El punto, la coma, los dos puntos y el punto y coma.

Las comillas

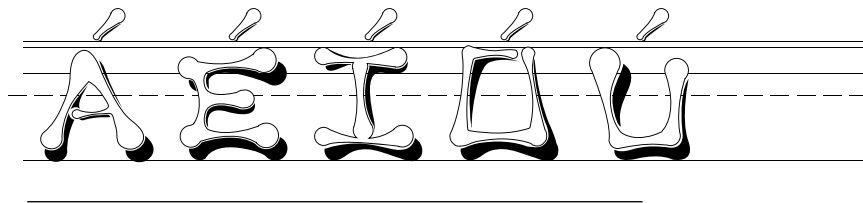

El signo de interrogación y el signo de exclamación

Signos Diacríticos

Los acentos se emplean de igual forma en las letras mayúsculas como en las minúsculas, es necesario entonces diseñar estos signos que sirven para la correcta visualización y entendimiento del mensaje.

Fuente tipográfica true type de 40 caracteres.

Popular truck

POPULAR

TRUCK

FUENTE INSPIRADA EN LA
LETRA POPULAR
UTILIZADA EN LOS
TRANSPORTES DE CARGA.

DIOS GUÍA MI CAMINO
NO SEA SAPO
REGALO DE DIOS

MAYÚSCULAS

A B C D E F G H I J K L

M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

NÚMEROS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SEÑOS DE PUNTUACIÓN

.,:

! ? ! !

SEÑOS DIACRÍTICOS

Á É Í Ó Ú

Popular truck negrita

POPULAR TRUCK

FUENTE INSPIRADA EN LA
LETRA POPULAR
UTILIZADA EN LOS
TRANSPORTES DE CARGA.

DIOS GUÍA MI CAMINO
NO SEA SAFO
REGALO DE DIOS

MAYÚSCULAS

A B C D E F G H I J K L

M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

NÚMEROS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SEÑOS DE PUNTUACIÓN

.,:

¿ ? ! !

SEÑOS DIACRÍTICOS

Á É Í Ó Ú

(citas)

1 Willi Kunz, "Tipografía. Macro y micro estética", Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona 2003

2 Extracto tomado de las bases del concurso tipos latinos 2010, mas información <http://www.tiposlatinos.com>

Bibliografía

Karen Cheng, “Diseñar tipografía”, editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2006

Néstor García Canclini, “Culturas Híbridas”, editorial Grijalbo, México 1990

Luis Rojas, José Soto, ensayo, “Proyecto rescate de tipografías urbano populares Chilenas”

Revista Tipográfica N° 47, abril, mayo, junio 2001, págs. 10-17

James Felici, “the complete manual of typography”, Estados Unidos, 2003

Christopher Perfect, “Guía completa de la tipografía”, Blume, Barcelona, 1994

Willi Kunz, “Tipografía. Macro y micro estética”, Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona 2003.

David Jury, “Que es la tipografía”, Editorial Gustavo Gili SL, Barcelona 2007

Páginas web

www.blogoff.es

www.tipografia.cl

www.adobe.com/type

www.tipografica.com

www.baselinemagazine.com

www.typebooks.org

www.fontboy.com

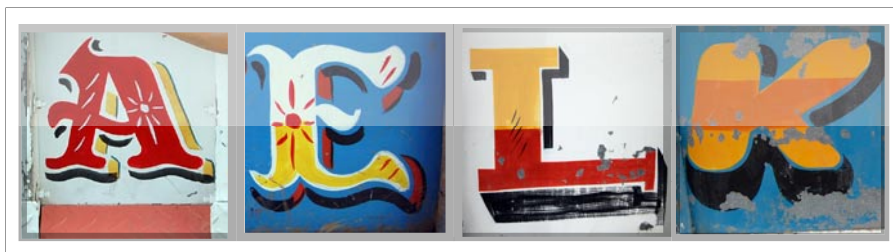
www.fontfreak.com

www.typeright.org

www.tiposlatinos.com

Anexo 1

Análisis morfológico de la tipografía popular aplicada en los trasportes de carga.

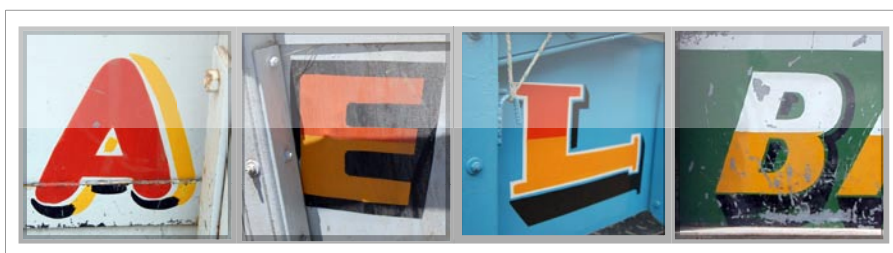

forma irregular, con
bordes curvos
1 color principal
3 colores secundarios
detalles interiores
sombra paralela
dispareja, aislada del
contorno de la letra,
detalle de la brocha,
dos colores

forma irregular, con
bordes curvos
2 colores principales
2 colores secundarios
sombra paralela
dispareja
a dos colores
aislada del contorno
de la letra
elaborada con brocha

forma geométrica,
con bordes rectos
2 colores principales
1 secundario
sombra paralela
dispareja, aislada del
contorno de la letra,
detalle de la brocha,
aspecto rustico

forma irregular, con
bordes curvos
1 color principal, 2
secundarios
sombra paralela
dispareja
aislada del contorno
de la letra, elaborada
con brocha

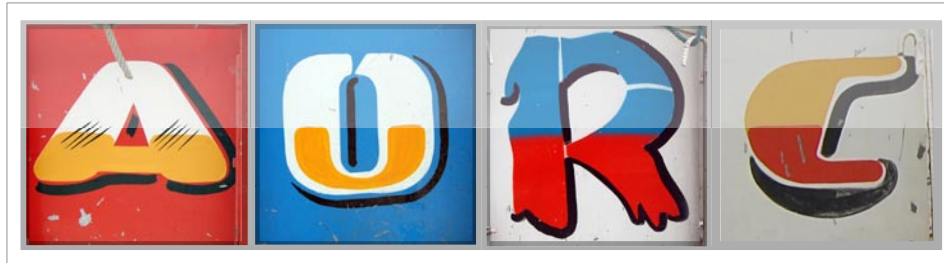

forma irregular, con
bordes curvos
1 color principal
2 colores secundarios
sombra paralela
dispareja
a dos colores
aislada del contorno
de la letra
elaborada con
brocha

forma geométrica,
con bordes rectos
2 colores principales
1 secundario
trazo de la letra
apegada al contorno

forma geométrica,
con bordes rectos
2 colores principales,
2 secundarios
sombra paralela
dispareja, aislada del
contorno de la letra
borde

forma geométrica,
con bordes curvos
2 colores principales
1 color secundario
sombra paralela
dispareja
a dos colores
aislada del contorno
de la letra
elaborada con brocha

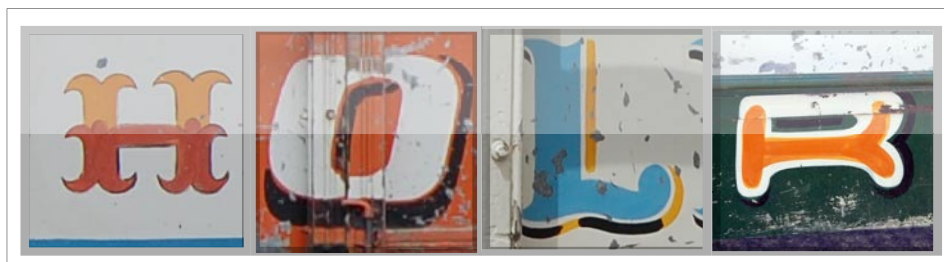

forma irregular , con
bordes curvos
2 colores pricipales
detalles interiores
1 secundario
sombra paralela
dispareja
aislada del contorno
de la letra, elaborada
con brocha

forma irregular , con
bordes curvos
detalle de construc-
ción
2 colores principales,
1 secundario
sombra paralela
aislada del contorno
de la letra, elaborada
con brocha

forma irregular , con
bordes curvos irre-
gulares
detalle técnico de
construcción eviden-
te
2 color principales
1 secundario
sombra paralela
apegada al contorno
de la letra
elaborada con brocha

forma irregular, con
bordes curvos
2 colores principales,
1 secundario
sombra paralela
dispareja, aislada del
contorno de la letra,
elaborada con brocha

forma irregular, con
bordes curvos
2 colores principales
contorno de bajo
trazo

forma geométrica ,
con bordes curvos
1 color principal
1 color secundario
sombra paralela
aislada del contorno
de la letra
elaborada con brocha

forma irregular, con
bordes curvos
1 color principal, 2
secundarios
sombra paralela
dispareja, aislada del
contorno de la letra,
2 colores,elaborada
con brocha

forma irregular, con
bordes curvos
2 colores principales
sombra paralela
dispareja ,aislada del
contorno de la letra,
elaborada con brocha